

"ПЕППИ?!" С ПРОДОЛЖЕНИЕМ

"Все мы родом из детства" — сегодня это одна из аксиом человеческого существования. Мы прекрасно усвоили, что все главные уроки жизни — в детстве, что все наши комплексы тоже укоренены там. Кто не помнит первые эмоциональные бури, первые потери, ошибки, обиды? А первые попытки разрешить проблему жизни и смерти, размышления о Боге и Вселенной? Для людей, чье детство было в основном благополучным, годы роста ассоциируются с ощущениями невыразимого блаженства и восхищения окружающим миром. Многим сегодня эти чувства кажутся безвозвратно утраченными. Мы изменились, и мир изменился вместе с нами. Но так ли все безнадежно? Если мы, к примеру, научимся понимать наших детей, то они, в свою очередь, могли бы помочь нам ощутить заново буйство красок и радость познания мира. А проводником всех этих чувств может стать совместная игра, увлекающая в свою стихию и порождающая бесчисленные фантомы и миры.

Режиссер, автор пьесы Георгий Ковтун и композитор Евгений Лапейко, судя по их словам, сделали семейный мюзикл "Пеппи?!" по знаменитой сказке Астрид Линдгрен именно с такой целью.

Описать этот спектакль очень легко. Есть простая сказочная история из жизни одинокой девочки, которая всегда умеет постоять за себя и своих друзей, а также превратить жизнь в непрерывную игру и праздник. Есть музыкальный ряд — точнее, ряд песен и музыкальных номеров, написанных в самых разных жанрах: от оперы до пионерской песни и рока. Всему событийному ряду сопоставлены те или иные ритмы и мелодии. Тандем Г. Ковтуна и Е. Лапейко существует уже давно. Это тандем творческий, скрепленный большой человеческой дружбой. Режиссер искренне восхищен музыкой композитора и передает свою влюбленность в эту музыку постановочными средствами, а композитор всецело доверяет режиссеру и старается выполнить все его творческие пожелания.

Сегодня очень любопытно разобратся, почему мюзиклы, которые завоёвывают на постсоветском пространстве все большую популярность, далеко не всегда получаются удачными. Главная причина очевидна — механически перенести рецепты американского успеха на нашу почву невозможно. Другая публика, другие театральные традиции и вкусы. Каждый постановщик сталкивается с этой проблемой сочетания бродвейских технологий с нашей актерской школой и особенностями восприятия нашего зрителя. И на этом пути его ждет немало трудностей и проблем.

Уже после премьеры рок-оперы "Ромео и Джульетта" в Одесском театре музыкальной комедии стало понятно, что ставить современные музыкальные спектакли Георгий Ковтун умеет. Спектакль уже почти два года идет с аншлагами. Это, согласитесь, для сегодняшней одесской театральной ситуации — рекорд. Похоже, что не меньший успех ожидает и "Пеппи?!". В чем же секрет успеха?

Как мне кажется, главное здесь — индивидуальный авторский подход режиссера к спектаклю. Он не пытается кого-то копировать или использовать готовую технику. Он выбирает тему, которая ему близка, и ставит перед собой творческую задачу, которая ему интересна. Для многих режиссеров такой подход означает отказ от массового зрителя и создание сценических произведений для подготовленной избранной публики. Ковтун, который начинал свою творческую жизнь еще ребенком в цирке, изначально видит театр как

массовое представление. Он любит работать с большим коллективом, умеет заразить своими идеями, зарядить своей энергией в начале актеров, а потом — с их помощью — и зрителей.

Вообще, о Ковтуне-режиссере, рассказывая о спектакле, нужно говорить особо. Ну, во-первых, он заслуженный деятель искусств России, лауреат международных конкурсов, балетмейстер по образованию, поставивший за 30 лет постановочной деятельности около 300 балетов (!!!), множество спектаклей других жанров и бесчисленное количество хореографических номеров. География его постановок не менее впечатляюща. Сегодня Георгий Ковтун — режиссер Санкт-Петербургского малого академического государственного театра оперы и балета, педагог отделения режиссуры в Санкт-Петербургской консерватории, руководитель собственного камерного театра и т. д. и т. д.

Влияние этого режиссера на собственное сценическое произведение всеобъемлюще. Он создает все,

большинство диалогов идут на музыку. Даже в коротких немзыкальных диалогах режиссер сохраняет музыкальную структуру, требуя от актеров не следовать канонам драматической игры, отказываясь от импровизированных пауз, оценок, подтекстов, действовать и говорить только в соответствии с четко определенными им задачами. На этом пути в спектакле сегодня некоторые смысловые акценты теряются из-за того, что начинающим актерам, воспитанным на системе Станиславского, сложно распределять свою психическую энергию по четко определенной схеме.

Новый технический уровень принесли в театр радиомикрофоны, специально приобретенные для спектакля. Их освоение тоже требует от драматических актеров и звукорежиссеров специальных навыков управления и регулировки звука. И здесь на премьерных спектаклях можно было услышать огрехи. Все это — неизбежные болезни роста, которые с каждым спектаклем должны

тины Прокофьевой, Александры Рославцевой, Валерия Жукова часто проходят на аплодисментах. Можно только порадоваться физической форме Народного артиста Украины Андрея Гончара, с упованием играющего отца Пеппи. По праву внимания заслуживают все участники, щедро дарящие свою увлеченность и энтузиазм зрителям. Но начнем по порядку.

Конечно, спектакль с названием "Пеппи?!" не мог бы состояться, если бы на сцене не было создано заразительного и правдивого образа главной героини. Требования к ведущей актрисе в этой постановке архисложные. Она должна не уступать никому из участников, быть в каждом эпизоде заводилой. Пеппи в спектакле поет сложные вокальные номера, постоянно двигается, танцует, делает какие-то акробатические элементы, катается на роликах, летает на веревочной лестнице, перебиваясь на трапецию, жонглирует, играет на скрипке... В программке отмечены три исполнительницы. Но премьеру по праву играла Татьяна Коновалова. Ее Пеппи — настоящий ребячий лидер и фантазерка, воображающая себя морской разбойницей и негритянской принцессой. Это мощный ступок энергии, увлекающий и втягивающий в свою орбиту все вокруг. Весь спектакль актриса, практически не выходя со сцены, существует в бешеном ритме, заводя партнеров и массовку, а когда доходит дело до лирических переживаний, трогает маленьких зрителей до слез.

Друзей Пеппи замечательно играют ребята из студии, созданной Георгием Ковтуном при постановке "Ромео и Джульетты". Три исполнительницы роли Джульетты Юлия Коровко, Ольга Канцева и Александра Цимбалюк вместе с юным актером Евгением Погореловым поочередно играют Томми, Анни либо участвуют в акробатических номерах в сцене цирка. Артем Липницкий и Федор Сивцов с большим юмором и задором изображают Лошадь, а также исполняют акробатический клоунский дуэт со стулом. Многих зрителей покорила достоверностью обезьянка в исполнении маленьких Валерии Настюк и Екатерины Марчак... Удачно сыгран обаятельную Фрекен и спели в разных составах молодые актрисы театра Алена Колесниченко и Дарья Пестерева. Эффектный директор цирка получился у Руслана Ковалю, обаятельные бандиты Блумтук и Громила — у Дмитрия Жильченко и Руслана Герасименко, колоритный Полицейский у Сергея Носенка...

До сего дня в Одесском русском театре за всю историю был, наверное, только один удачный мюзикл — "Закат" И. Бабеля на музыку А. Журбина (1988 г.) в постановке В. Стрижова и сценографии М. Ивницкого. Но то был по большей части драматический спек-

такль с хорошо вплетенными в эмоциональные пики действия музыкальными номерами. Появление в репертуаре "Пеппи?!" — новый для театра творческий эксперимент, потребовавший кроме всего больших денежных вложений, спонсорской помощи (генеральный спонсор спектакля — компания "Харрисонс-транс-сервис") и больших организаторских усилий директора театра А.Е. Копайгоры.

Важно, что главная цель этого эксперимента, высказанная на пресс-конференции композитором и режиссером, достигается. Спектакль выплескивает на зрителя очищающую стихию праздника, увлекает всех взрослых и совсем маленьких этой сказочной атмосферой, в которой царят дружба, справедливость, и веселая игра. История Пеппи заканчивается взрослением. Отец возвращается и берет девочку с собой в плавание. Детство заканчивается. Наступает пора первых больших испытаний. Но память о прекрасных и безоблачных мгновениях должна остаться в сердце. Тогда свет из детства, свет ангелов, которых мы все когда-то ощущали рядом с собой, будет поддерживать в трудные минуты и направлять дальнейший путь.

Отдельным сюжетом выстроено финал. Пеппи прощается с друзьями, уходит с отцом в плавание, занавес закрывается, а затем вновь открывается, и начинаются поклоны — с танцами, песнями, трюками, выходами в зал, летающими воздушными шарами... Пока праздник не достигает точки апофеоза и участники не оказываются под дождем осыпающегося с колосников серпантина. Взрослые зрители, если открыли свое сердце этому потоку радости и добра, надолго получили заряд хорошего настроения и, быть может, лучше стали понимать маленьких людей, растущих с ними рядом. А маленькие пережили свое первое театральное потрясение. Потому что не увлечся героями этой истории, не заразится ее песенками и мелодиями они не могли.

Вообще, если говорить с точки зрения теории — создатели "Пеппи?!" представляют музыкальный театр развлекательный и одухотворенный, праздничный и проникнутый гуманистическими идеями одновременно. Его смысл в пафосе человеческого объединения, Объединения не на официальных идеологических догматах, не на узко понятом патриотизме, а на вечных идеях любви, мира, свободы, справедливости.

А где же продолжение? — спросите вы. Оно в душах зрителей, в письмах, которые пишут маленькие зрители на каждом представлении, в будущей творческой судьбе актеров. Ну и новая совместная работа Г. Ковтуна и Е. Лапейко, будем надеяться, тоже не за горами.

Елена СТЕПАНКОВСКАЯ.

Пеппи — Татьяна Коновалова, Анни — Александра Цимбалюк, Томми — Ольга Коконцева. Фото Олега Владимировского.

начиная от идеи и образа спектакля до самой мелкой детали; от пьесы, хореографии, художественных и сценографических идей, постановки света, всевозможных трюков и эффектов до необходимой ему техники игры актеров. И каждый из привнесенных им элементов несет осознанную авторскую окраску и может жестко противоречить тем или иным устоявшимся нормам. Стиль спектаклей Ковтуна можно определить как музыкально-пластическое либо музыкально-драматическое (в зависимости от жанра спектакля) выражение полифонии образов, ритмов, типов, психологии современной жизни. Его спектакли перенасыщены движением, действием, красками. Хотя большинство образов, взятых по отдельности, просты и общедоступны. Кому-то простая многоголосица и энергетический напор могут показаться чрезмерными, но это восприятие мира художника, ищущего непосредственного соприкосновения с самой сердцевинкой, с самой гущей сегодняшней реальности. Он учитывает, что восприятие сегодняшних детей сформировано на американских мультфильмах и клипах. Потому и юные зрители воспринимают его сценическую форму так естественно.

Художник-постановщик спектакля Григорий Фаер сумел придумать красочное подвижное оформление и костюмы, в которых современные конструктивные элементы, сказочная экзотика существуют неразрывно.

В "Пеппи?!" все действие, все кульминационные моменты и

и будут преодолеваются.

То, что режиссер за несколько месяцев сумел сотворить с актерами Русского театра, кажется просто невозможным. Молодые ребята, только недавно пришедшие на работу в театр, вытворяют на сцене сложнейшие акробатические элементы, прекрасно двигаются, поют, танцуют, играют на музыкальных инструментах. Старшее поколение актеров с энтузиазмом поддерживает молодежь. Небольшие эпизодические сольные выходы Людмилы Агафоновой, Светланы Климовой, Вален-

Из книги Георгия Ковтуна "По белу свету..."

"Что есть художник? Догматические нормы, определяющие профессию, или художник, бродящий по краю пропасти, пытающийся удержать баланс своего творческого поиска и не рухнуть со столь тяжелым жизненным грузом вниз. Откуда обратного пути нет? Палитра по своему составу и так не богата яркими дарованиями, но ценность творца в том, чтобы, умело манипулируя имеющимися цветами, найти необходимый колорит создаваемого творения. Умение ремесленника, умноженное на вдохновение, с легкой руки Всевышнего — и картина обретает духовную жизнь, целостность и притягательность поколений".

"С первых дней, периода юношеских постановок, и до сего дня мне нужен "мольберт с красками". Не важна их выразительность, апробированность сценной, важно, чтобы они были перед глазами. И уже отталкиваясь от материала, разрабатываешь идею будущего произведения. Смешивая цвета, стили, эпохи, литературный источник, физические и творческие возможности артистов, учитывая материальные затраты театра, работу с художником, дирижером, заведующими постановочными цехами, рабочими, осветителями, всем огромным механизмом, называемым "Его Величество Театр", ты пытаешься зачать спектакль, как ребенка, и дать ему Свет, дать дорогу, а она — ой как нелегка! Пусть ты уже поработал во многих театрах, в разных театральных жанрах, как постановщик, но всегда остаешься один в поле воин. Каждый артист — это мир, живущий по своим законам, а ты вторгаешься, создавая, разрушая, меняя его устои..."

"Кому поведать, что потребность ставить буквально удушает, мозги раскалываются от сюжетов, безумных идей, но твой внутренний мир не востребован, свежие краски твоей палитры не нужны... А годы идут. И тогда ты встаешь "на крыло", летишь в любые края и веси в поисках работы, рабочей жизни. А небо — облачное и мрачное, путь твой теряется в черноте. Но деваться некуда, и ты летишь, напрыгавшись из последних сил, надеясь, что все же выйдешь на солнце, что оно озарит тебя светом, одарит теплом, поможет взойти всему лучшему, что заложено в тебе, и ты выразишь все то доброе и заветное, что даст твоей жизни смысл".